

С. Т. Махлина¹

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ ИСКУССТВА В XXI ВЕКЕ

Ценности и смыслы искусства всегда были одними и теми же: воспевание добра, подвига, героизма и т. п. Однако каждая эпоха привносит свои оттенки в содержание этих извечных ценностей. При этом каждый новый этап в искусстве порождает новые необычные смыслы. Как верно отметил Марсель Пруст: «Каждый художник — гражданин неведомой страны, позабытой даже им, отличающейся от той, откуда, снявшись с якоря, явится другой художник»². Вот почему каждая эпоха имеет свой стиль или стили. «Они дряхлеют со временем, новое поколение писателей приходит со своими стилями, высмеивая стилистические гримасы стариков»³.

Эпистема сегодняшней жизни насквозь проникнута коммерческими интенциями. И в театре, и в литературе, и в изобразительных видах искусства экономический диктат формирует те явления, которые лишь внешне напоминают искусство, а на самом деле — однодневки, тонущие в море столь же поверхностных подделок под искусство. Как пишет Э. Фрадкина, «в условиях современного нэпа... современные композиторы перестают писать для театра. Получается замкнутый круг. Скоро и симфонию для большого оркестра перестанут создавать из-за невозможности оплатить зал и исполнителей. Пока еще спасают сохранившиеся из прошлых времен фестивали, хотя с их финансированием положение все труднее и труднее»⁴. Пишите что хотите, играйте что желаете. Только государство к этому не имеет никакого отношения⁵, как показано в романе

¹ Профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, доктор философских наук, заслуженный работник высшей школы РФ. Автор свыше 400 научных публикаций, в т. ч. 16 монографий: «Семиотика культуры и искусства», «Тесты по истории искусства древнего и средневекового Востока», «Русская философия и художественная культура России», «Язык искусства в контексте культуры», «Семиотика культуры повседневности» и др.

² Пруст М. Пленница. М.: Худ. лит., 1992. С. 250.

³ Ерофеев В. Путешествие Селина на край ночи // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов: эссе. М.: Союз фотохудожников России, 1996. С. 359.

⁴ Фрадкина Э. Размышления у театрального подъезда. Мариинский театр: К 200-летию Гоголя // Музыкальная академия. 2009. № 3. С. 59.

⁵ Впрочем, касается это не только нашей страны. В романе Мишеля Фейбера приводятся обычные отговорки государственных и властных организаций, от которых зависит субсидирование современных музыкальных акций: «Давай я сама попытаюсь угадать, — сказала Дагмар голосом, в котором звучало презрительное недоверие к государству — любому государству, которое с готовностью идет навстречу ее нуждам. — Они сказали, что, разу-

«Квнтет “Кураж”» Мишеля Фейбера, обладателя всех существующих британских премий, автора, считающегося образцом «большой литературы» современности. Люди ловкие, пронырливые, но не всегда талантливые стали занимать командные высоты в административных центрах управления формами бытования академической художественной культуры.

Все же и в этом явлении есть определенные положительные стороны. И так, с одной стороны, ориентация на экономический эффект диктует создание и исполнение произведений, которые будут восприниматься как можно более широкой публикой, то есть ориентация на популярное, массовое искусство. С другой стороны, ясно видно стремление к серьезной академической культуре и наиболее интересным и глубоким произведениям, которые создаются в наше время. Для современной богатой прослойки, образовавшейся после перестройки, модным стало посещение концертов серьезной музыки.

Доминирование тенденции к развлекательности деструктурирует анализ самых популярных мест отдыха россиян: 20 % — кинотеатр, 14,4 % — театр, 12,2 % — дискотека, 8,1 % — музей, 6,9 % — цирк, 3,6 % — концерт классической музыки, 3,4 % — опера, 3,1 % — балет, 28,3 % — другое⁶. Налицо доминирование «дискурса развлечения», как об этом пишет Константин Богданов, когда книга утрачивает былую роль, а основными его характеристиками становятся «изобразительные и аудиовизуальные медиа: фото- и кинотексты, речевая и музыкальная акустика и т. д.»⁷.

Вместе с тем нельзя не видеть и определенные завоевания, связанные с Новым временем. В первую очередь это обусловлено тем, что любой человек получил возможность проявить себя не только в рамках своей страны, но и в мировом масштабе. Мы знаем имена великих отечественных исполнителей, которые сегодня стали известны всему миру.

Современный исследователь Нигель Варбуртон отмечает такую характерную для современной практики ситуацию, когда предметам повседневной

меется, это замечательная идея, но им недавно урезали дотации и к тому же нынешний экономический климат, так что они ужасно сожалеют...» (Фейбер М. Сто девяносто девять ступеней. Квнтет «Кураж»: романы. М.: АСТ-МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 155).

⁶ Языком цифр // Аргументы и факты. 2005. 10 марта. С. 23.

⁷ Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 8.

жизни придается статус произведений искусства. Отсюда становится сложным определить особенности современного искусства и выделить, что — искусство, а что — неискусство. Вот что об этом говорит И. Бахштейн: «Модернистская игра заключается в том, что граница между искусством и неискусством проводится интерпретатором (художником) в том месте, где публика ожидает этого меньше всего... изобразительное искусство — это всегда самое идеологизированное и ангажированное искусство при тоталитарных режимах, игра в элитарность принимает новый оборот по мере того, как модернист (или постмодернист) деконструирует свою собственную культурную роль»¹. В современном искусстве осуществились радикальные инновации. Предмет в искусстве, показанный применительно к историческим планам, создает новое прочтение картины, которая построена на разных сопоставлениях и становится многомерной.

Сегодня можно констатировать, что постмодернизм ушел в прошлое. Как верно пишет о современных произведениях искусства С. Савицкий, «история современного искусства замыкается на проблематику репрезентации и интеллектуальной оценки»². Интерпретация нового искусства оказывается очень усложненной. Новый визуальный опыт «подразумевает смысл изобразительных знаков за пределами их языкового обозначения»³.

Как известно, новые формы искусства всегда рождаются на грани, в противовес чему-то. Именно благодаря противоречиям проявляют себя новые явления в искусстве. При этом для современного искусства все более характерна интернациональность.

Сегодня появилось много новых форм искусства в виде различных видов объектного искусства — found object, перформанс, инсталляция, в которых используется подлинное и мнимое, единичное и массовое. При этом фотография входит в арсенал средств, столь важных, например, для видеоарта. Сегодня мы видим рождение новых произведений на стыке художественного дизайна и артистических практик.

Одно из явлений современного искусства — минимализм — искусство без лишних движений, хотя при всей его отточенности оно вызывает ощущение холода. Это искусство как бы воплощает идею Татлина о «реальном пространстве и реальных материалах». Минимализм по-разному проявляет себя в Европе и Америке. Ричард Сера, видный современный искусствовед, определяет ситуацию следующим образом: «Европейские художники второй половины 1960-х годов, которые достигли некоторого критического подхода по отношению к институализации культуры, такие как Бойс и в значительной степени Бротаерс, вышли из FLUXUS и традиции Дюшана. Они работали и играли со значением found object — готовых предметов, в то время как американские минималисты создали особенные предметы, которые были свободны от “значений”, зависели от зрительского восприятия и пространства

¹ Бахштейн И. Итоги модернизма // Искусство XX века. Итоги столетия. СПб., 1999. С. 99–101.

² Савицкий С. О самом-самом // Новый мир искусства. СПб., 2003. № 6. С. 56.

³ Там же.

репрезентации»⁴. Поп-арт, совершенно по-новому отразивший взгляд на репрезентацию объекта, неслучайно зародился в Америке, где вещь рождается в мощной индустрии товарного обмена и где коммерческий успех возвел успех вещи в культ. «Американская культура, как это на самом деле первым обнаружил поп-арт, — изначально культура знаковая, а не символическая; она напоминает максимально упрощенный для нужд пользователя интерфейс... Поп-артисты совершили в пространстве этой культуры достаточно резкий жест, обнаружив, что ее немногочисленные догматы и вещи — это всего лишь вещи. Например, нет святынь, кроме кока-колы, но и она всего лишь напиток»⁵.

В современном искусстве название и время создания произведения часто значат не меньше, чем само произведение. Приведем в качестве примера работу Дамиена Херста “The Physical Impossibility of death in the mind of someone living”. Его интересуют вещи не сами по себе, а как возможность вызвать ассоциативный ряд в сознании у зрителя.

Другой тип современных произведений — инсталляции, вписывающиеся в философскую концепцию ситуационизма, когда идея ходовой вещи ставится в центр артистических задач.

Значительный вклад в современное искусство вносит фотография, которая показывает нам полноту искусства как полноту жизни. Сегодня фотография взяла на себя функции картины, определяя, как и кинематограф, способ видения мира, критически переосмысливая действительность

Столь же значима в современном искусстве такая его форма, как видеоарт, выражающий философский концепт переосмысления действительности и актуализирующий визуальность. Видеоарт — медийная культура, апроприирующая такие пласты, как музыкальные телеканалы, рекламные ролики, образы молодежной и корпоративной культуры.

В современном искусстве многозначность символов, отсутствие приоритетов в сравнении способствует тому, что критики имеют возможность трактовать их в зависимости от концепции выставки. Вот что пишет, например, В. В. Савчук: «Перформанс — производное покоя и расцвета демократии, он выполняет те функции, какие в традиционных обществах выполнял святой, дервиш, юродивый или шут»⁶.

Основная черта современного искусства — концентрация на современности, его документация. Как правило, содержание многих произведений не отсылает нас к прошлому и не обращается к будущему. В центре внимания — современность. Основное содержание — сегодняшний день. Вот почему превалируют такие формы, как перформанс, акция. Искусство становится высказыванием на определенном пространстве, когда зритель вовлекается во внутреннюю ткань

⁴ Serra R. In conversation with Alan Colquhoun, Lynne Cooke and mark Francis // Museum Architecture. Text and Projjects by Artists. Cologne : Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 2000. P. 90.

⁵ Андреева Е. Все и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. С. 246–247.

⁶ Савчук В. В. Конверсия искусства. СПб. : Петрополис, 2001. С. 82.

произведения. Это роднит изобразительное искусство с театром. А в самом театре мы видим нечеткое разделение сцены и зала. Таким образом, мы наблюдаем, с одной стороны, вовлечение публики в ткань художественного произведения, с другой — искусство стремится стать предельно документальным. Вот почему в театре широко распространен прием воспроизведения разговоров повседневной жизни. Это стремление нарушения границ между сакральным и профанным, религиозным и светским мы видим повсеместно.

Еще одна характерная черта, знаковое отличие современного искусства — стремление совместить несовместимое. Так, в музыке мы видим, как западноевропейские композиторы стремятся использовать интонационный словарь Востока (чаще всего пентатонику) и европейский звукоряд, не совместимые друг с другом. И наоборот, это же стремление совместить Восток с Западом характерно для творцов восточных стран. И эту тенденцию мы наблюдаем во всех видах искусства. Транскультурные тенденции в языке искусства повсеместны и прогрессируют. Тот единый, целостный язык искусства, характерный для начала человеческой культуры, когда независимо от места, будь то Пиренеи, Сибирь или Африка, рождались одинаковые сюжеты и единые выразительные приемы, является в конечном счете целью, к которой стремятся люди. Но, обогащенный историей и национальными особенностями, язык искусства строится на более глубокой основе, полнее и полноценнее выражая место человека в мире.

Ценностные установки и смыслы современного искусства проявляются и в стремлении воспроизвести особенности всей Вселенной. Показательно, что Владимир Мартынов создал произведение, в котором сочетание знаков должно было предупредить (и предупредило, как считает автор и исполнители) падение метеорита на Землю.

На основе вышеизложенного можно выявить и другую характерную черту современного искусства — взаимодействие высокой академической классики и массового искусства, когда архаичное и современное взаимодействуют.

Важная закономерность современного искусства — стремление взаимодействия его различных видов и жанров. Впрочем, и эта знаковая черта — отнюдь не современное завоевание. Мало кто знает, что, например, Виктор Гюго был замечательным художником и его изобразительное наследие насчитывает почти 4 тыс. иллюстраций и рисунков. При этом его изобразительные произведения ценились такими выдающимися мастерами, как Делакруа и Ван Гог, а сегодня воспринимаются как предвестник абстрактного экспрессионизма и сюрреализма¹.

Одна из знаковых особенностей современного искусства — его эсхатологичность. Характерен, например, фильм Ларса фон Триера «Меланхолия». Но и это не новость. Еще в 1961 году Э. Ионеско написал сценарий «Гнев», воплощенный Сильвенном Доммом, где изображено крушение нашей планеты, а телевидение показывает цветочки, ручейки и в конце концов пленительная дикторша объявляет: «Дорогие дамы и господа! Через несколько минут — конец света»².

Сегодня, в начале XXI века, очень сложно выявить все ценности и смыслы стиля или стилей эпохи. Они будут полностью определены в будущем, так же как всесторонне можно описать лишь уже прошедшую моду, но какие-то знаковые особенности можно увидеть уже сейчас, хотя, возможно, многое мы еще не осознали. Пожалуй, в связи с этим феноменом можно процитировать глубокомысленное замечание Людвиг Витгенштейна: «Наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности (их не замечают, потому что они всегда перед глазами). Подлинные основания их совсем не привлекают внимания человека. До тех пор пока *это* не бросится ему в глаза. Иначе говоря: то, чего мы [до поры] не замечаем, будучи увидено однажды, оказывается самым захватывающим и сильным»³.

Подытоживая представленную картину современной художественной жизни, можно сделать вывод о том, что современное искусство является наследником и классики, и авангарда. Оно впитало знаковые особенности не только искусства в целом, но и те черты, которые были характерны для прошлого века.

¹ Dessins de Victor Hugo // Graves par Chenay, texte par Theophile Gautier. Montpellier : Archange Minotaure, 2002.

² Ионеско Э. Собрание сочинений. Носорог. Пьесы. Проза. Эссе. СПб. : Симпозиум, 1999. С. 390.

³ Витгенштейн Л. Философские исследования. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 129.